

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术
大师

以黑暗绘成光明

伦勃朗作品赏析

[意] 斯蒂芬尼·祖菲 著
蒋文惠 译

北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

以黑暗绘成光明

伦勃朗作品赏析

[荷] 斯提芬尼·祖菲·霍伊 著 蒋文惠 译

图书在版编目 (CIP) 数据

以黑暗绘成光明：伦勃朗作品赏析 / (意) 斯蒂芬尼·祖菲著；蒋文惠译. -- 北京：北京时代华文书局，2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文：Rembrandt

ISBN 978-7-5699-2200-4

I. ①以… II. ①斯… ②蒋… III. ①伦勃朗 (Rembrandt, Harmensz van Rijn 1606-1669) — 油画 — 绘画评论 IV. ①J213.055.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001010 号

影响世界艺术史的艺术大师

以黑暗绘成光明：伦勃朗作品赏析

YI HEIAN HUICHENG GUANGMING:LUNBOLANG ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲

著者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲

译者 | 蒋文惠

出版人 | 王训海

总策划 | 梁明德

责任编辑 | 周连杰

特约编辑 | 廖丹

装帧设计 | 格林文化

责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编：100011 电话：010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892

(如发现印装质量问题，请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10

字数 | 100 千字

版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书号 | ISBN 978-7-5699-2200-4

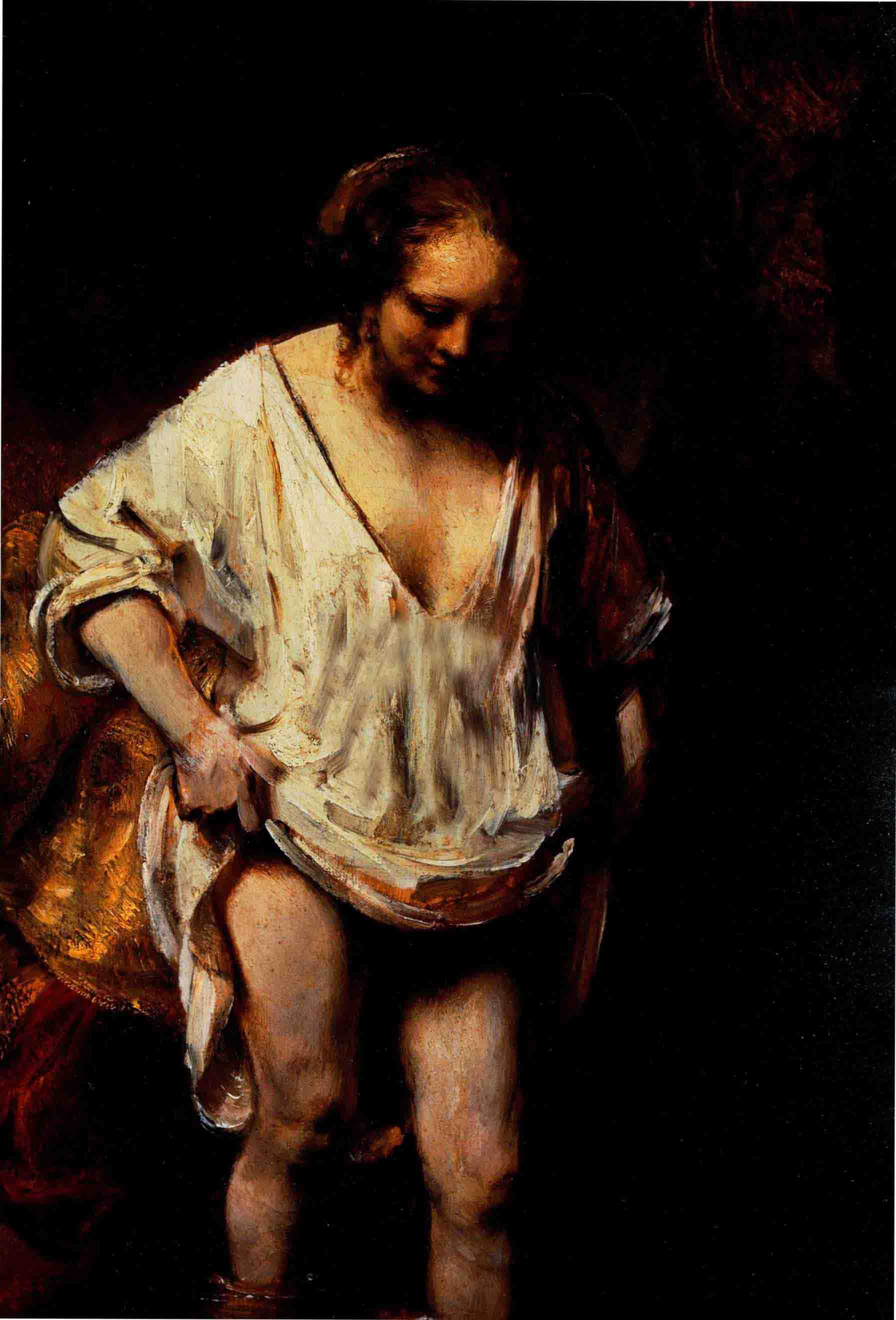
定价 | 68.00 元

版权所有，侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近伦勃朗
147	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Rembrandt

影响世界艺术史的艺术大师

以黑暗绘成光明

伦勃朗作品赏析

[意] 斯蒂芬尼·祖菲 著 蒋文惠 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2015 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Rembrandt
Text by Stefano Zuffi
Cover picture© Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic
or mechanical, including photocopying, recording,
or by any information storage and retrieval system,
without written permission from the copyright holder. For
information address Atlantyca S.p.A., via Leopardi,
8—20123 Milano Italy-foreignrights@atlantyca.it-www.
atlantyca.com

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近伦勃朗
147	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

伦勃朗的一生，没迈出过从他的出生地——莱顿到荷兰首都阿姆斯特丹之间四十来千米以内的地域：一片处处见水、苍穹低垂的平坦天地。伦勃朗是一位磨坊主的儿子，来自偏远地区，终生从未远游。不过，他是著名艺术家，名贯欧洲大陆。阿姆斯特丹繁荣的绘画交易汇聚了海量著名画家的油画、素描与版画，这给了伦勃朗充足的机会来满足他的艺术掠奇和追逐当时的时新画风。

作为最重要的荷兰艺术家，伦勃朗一度与安特卫普的弗兰芒画家彼得·保罗·鲁本斯角逐北欧首席画家的地位。他对此心知肚明，亦丝毫不惧人们将他的画作与意大利文艺复兴时期的大师画作一并品头论足，无论是达·芬奇，还是提香：和他们一样，他在画作上只签自己的名，不签姓氏。一如所有大师的画作，他的画在他活着的时候就深得人心，亦一直影响着无数画家的创作。伦勃朗艺术的超凡魅力从未消退过。

几个世纪以来，人们广泛描述、解读着伦勃朗的画作，但无论这些描述与解读多么深刻，多么有见地，由于伦勃朗毕生的创作十分丰富，其中包括油画、版画和素描，任何想要分门别类一番的想法都难免以失败告终。越是走近伦勃朗，伦勃朗其人就似乎越发退隐深处。尽管他留下的自画像不计其数，其本人的真实形象至今依旧成谜。佛罗伦萨学者兼鉴赏家菲利普·巴尔迪纽斯（Filippo Baldingucci）的点评也许对我们有所点拨，1686年，这位学者写过一段有关伦勃朗的评述，乍一看，似乎令人费解——伦勃朗是一位“出色的幽默家”。这也许恰好是解读伦勃朗现象的路径：他倾情创作的狂热，他对收藏的痴迷，他个人生活的跌宕起伏，富裕时的好日子和穷困时的破败状——伦勃朗就像戴着一幅面具、置身角色之中的演员，一直在寻找身份。甚至在他的早期作品中，他亦直接向观画者发话，打动他们，引他们进入其作品所表现的情境与情感之中。在他自画像的创作中，伦勃朗借用各类角色和服饰来表现自己岁月流逝的人生轨迹，从

衣衫褴褛的乞丐到朝气蓬勃的莽汉，或是文艺复兴时代的贵族，从有点儿自鸣得意的中产小市民到画家王子。艺术舞台上的不同面貌与演变——通过挑战空白画布的气魄与对颜料质地的迷恋，即挥动饱满画笔，有时甚至用手指在画布上营造出来，却总是与画笔笔触令人称奇的生动气韵密切关联。

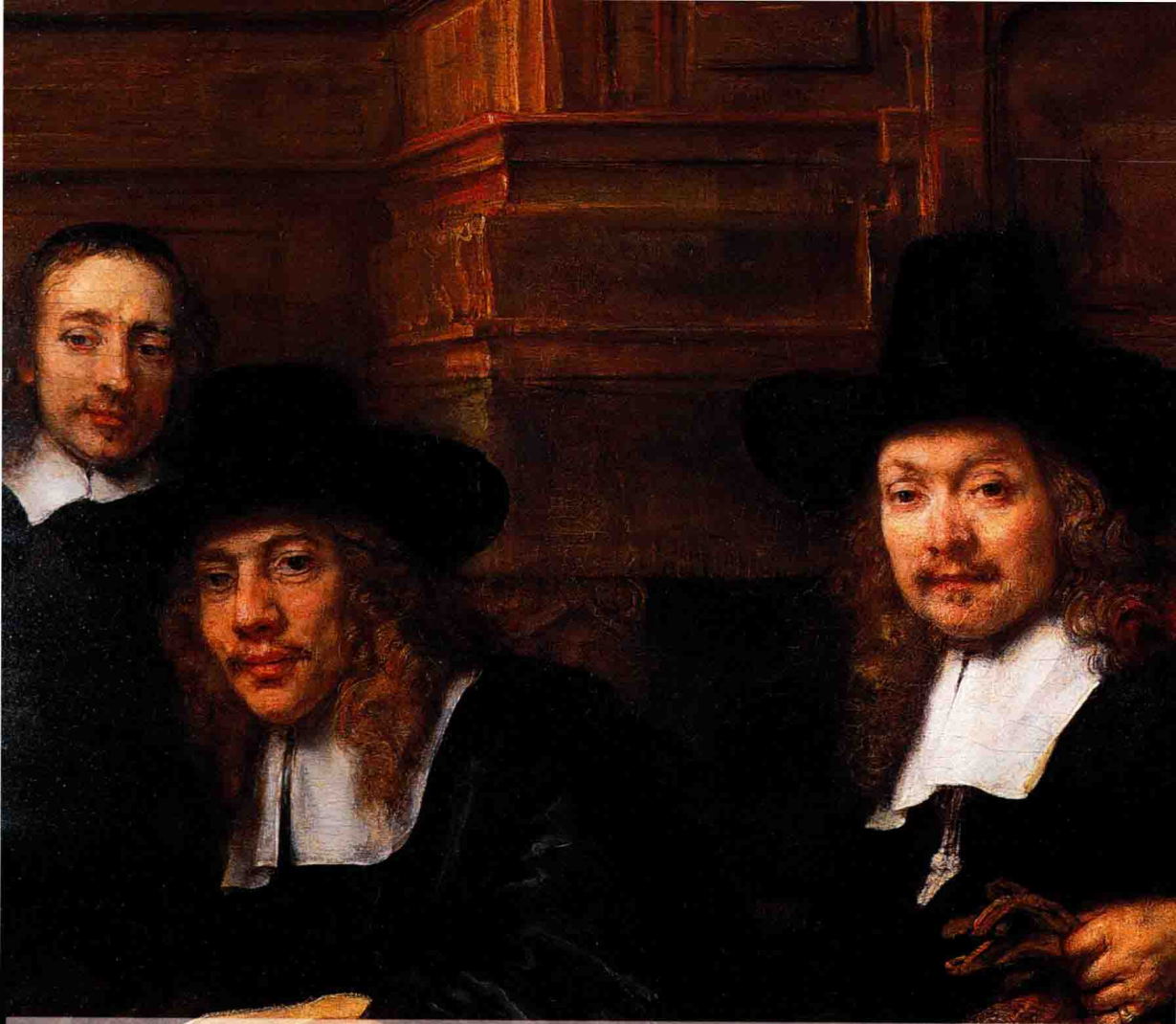
直至晚年，在债主逼迫下，他不得已倾家荡产，再加上作为艺术家偏安一隅的内心孤寂，伦勃朗才放弃他的“演出”，开始呈现本真的自我：一位老者，一位过气的艺术家，尽管遭遇一系列的不幸与灾难，仍然散发着对生活的热爱，仍然讲求绘画的严谨与尊严。在整个创作生涯中，伦勃朗从未停歇尝试和寻求新的画法，他不断抗拒迎合当时偏好淡雅、“干净”画风的诱惑。在生命的最后十年，方方面面均举步维艰，伦勃朗发现自己浓重、“杂糅”的画法遭到艺术评论家们无情的批判，有评论家称他的画法可看作道德沦丧者的表达。后人流传下来伦勃朗本人的两则艺术评论，这两则评论使得伦勃朗的内心历程展现在公众面前。虽然，年轻时，他信奉旧式箴言“虔诚者重荣誉，而非财富”，不过，到了生命尽头，据说他这么说自己：“我的灵魂不追求荣耀，但追求自由！”

正是这种自由精神，使得伦勃朗在他特别精湛称奇的晚期作品中摒弃了所有艺术边界，创作出对冷暖人世的永恒见证。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

色彩与光影魅力

这位世界顶级艺术大师的职业生涯起步于首都以外，在那些地区，艺术家与手艺人之间尚没有明确区分。17世纪早期的荷兰，至少在莱顿，要做一名画家首先要熬得住。莱顿是一座以精细工笔画闻名欧洲的画镇，在这里，伦勃朗练习画画，一幅画的好坏取决于画这幅画的时间长短。

磨坊主的儿子开设画室

1606年7月15日，伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因（Rembrandt Harmenszoon van Rijn）出生在莱顿。他的父亲哈尔曼松拥有一间磨坊，磨坊地处老莱茵河畔，也是这座画镇北端的边界地标。缘起磨坊所在地的名称，伦勃朗一家得其姓氏——凡·莱因。他母亲，科妮莉亚，人称妮尔洁（Neeltjie），是一位面包店老板的女儿。九个孩子中，其他几个都学做生意，只有伦勃朗被送到莱顿的拉丁语学校学习，希望他将来能从事学问工作，步入某个体面的行业。不过，他很快就决心要当一名画家。这位磨坊主的儿子，虽然后来得以接近上流社会，但始终是一个简单的人：如果不是略带些粗糙的话，他个人似乎偏好简约；

意大利作家菲利普·巴勒迪努齐（Filippo Baldinucci）单凭道听途说即下判断，他笔下的伦勃朗缺少教养，有一张“丑陋粗俗的脸”，说他每每挥笔画自画像时，总是衣着邋遢。

伦勃朗从师雅各布·艾萨卡伦·凡·斯温伯格（Jacob Isaaczoon van Swanenburg），学习绘画基础，雅各布是莱顿画镇上专画风景和地狱场景的画家。他的画风非常守旧，却也表露出他对意大利和意大利艺术有直接的了解；他还娶了一位那不勒斯女人为妻。正是得益于雅各布的鼓励，伦勃朗开始学习文艺复兴和意大利绘画艺术。1642年伦勃朗去了阿姆斯特丹，在名画家彼得·拉斯特曼（Pieter Lastman）的画室里待了六个月。拉斯特曼是当时荷兰国内公认的最优秀、最前沿的“意式画风”代表人物，从他那里，伦勃朗学到有关绘画题材的重要理念。拉斯特曼训练他如何处理叙事主题和戏剧性事件，伦勃朗早年许多圣经题材的绘画都显示出这位阿姆斯特丹大师对他的影响。

回到莱顿，伦勃朗业已是一名独立艺术人，他搬进了一处画室，与年纪相仿的扬·列文斯（Jan Lievens）结伴共用。列文斯也是一位有天赋的年

《猎人与麻鸦》，
1639年，德累斯顿美
术博物馆

轻画家。两人相互对画，还一同画同样的题材——一种原生态学习方式，彼此切磋技艺，促进个人风格的成熟，提升自信。伦勃朗很快就发觉自己特别擅长画肖像画，与此同时，他也开始创作素描与蚀刻版画。这一时期，他父亲重病在身，两个哥哥接手了磨坊生意。

自画像

自古以来，窥探镜子里的东西一直是艺术家参照现实最直接的手段。还在其艺术家职业生涯之始，伦勃朗就采用了这一手段，而且，他在一生中无数次画自画像。现今，在卡塞尔、阿姆斯特丹、慕尼黑还有海牙等地，仍可探寻到他最初画的自画像。在几乎一年一幅的自画像中，人们能寻觅到伦勃朗经历的各种社会生活以及内心演变的轨迹。就这些自画像的非凡魅力而言，能与之媲美的，也仅有另一位荷兰画家文森特·凡·高的自画像了。年轻时，伦勃朗觉得画自己挺有意思：他在自画像中扮鬼脸，把自己画成衣衫褴褛的乞丐、昂首挺胸的傲气士兵，或是身着东方服饰的圣哲。伦勃朗1628年画的《画室中的艺术家》，现存于波士顿美术馆，就是对艺术家角色的一种反思。接着，当他跻身阿姆斯特丹美术圈时，他学会了打理髯须和头发，还充分利用他

海量收藏中的许多珍品；它们就好像是一出戏的各式道具。他穿戴上宽沿的天鹅绒礼帽、华丽的褶边衬衣、金色的条链、灯笼袖紧身衣，还有飘逸的天鹅绒披风——而后，在镜子前正襟危坐。此后好几年，伦勃朗笔下的自己显然是一个功成名就、自鸣得意的富人，一个允许自己偶尔奢侈的人；紧接着，就是他经济崩溃的年头，他的仪态俨然是自成一派的大师风范，表情庄严冷峻，穿着简单的工作服；临近生命终点，在镜子里，伦勃朗看到这样一个人的风骨，这个人已历经命运考验但仍始终保有自尊。也许在日常生活中，他失败落魄，但作为艺术家，他志得意满。

早年成名

不过，我们且耐下性子。我们仍与二十五六岁的伦勃朗在一起，在他的画室里，在他与他好友兼同行彼得·扬·列文斯共用的那间画室里。

1629年，康斯坦丁·惠更斯（Costantijn Huygens），一位博学的学者兼诗人、欧洲颇具影响力的外交家，游历了荷兰各地的文化中心；莱顿是其中一驿。这座画镇位于老莱茵河北部的水道边，坐拥荷兰最古老的大学，荷兰独立战争期间，曾遭受西班牙军队水泄不通的包围。惠更斯事后在笔记中说，在莱顿，他遇见了

《狱中的圣保罗》，
1627年，斯图加特，国
家艺术博物馆

两位年轻的画家，挺“高贵”的两个人，在同一间画室里并肩画画。说的就是扬·列文斯和伦勃朗·凡·莱因。虽然他们才20出头，惠更斯对他们两人的才华颇感兴奋，尤其是他们卑微的出身。他的叙述表露出他对这两个年轻人毫不含糊的赞赏。

他敏锐地观察到，列文斯的“创新才能超凡脱俗，题材大胆，具有磅礴的气势”，伦勃朗呢，则“落笔利落，人物神情活泼生动，远胜列文斯”。（当时）伦勃朗的绘画范围仍局限于当时时兴的画作题材：人物头像或圣经故事，而且在木板上作画，十分在